

EL ARTE DEL TÍTERE COMO HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE EN EL AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Puppetry as a teaching-learning tool in the primary school classroom

Marilena Muratori

marmurat@ucm.es

Resumen

La presente investigación se centra en el estudio de las posibilidades pedagógicas y psicológicas que puede aportar la creación y la manipulación del títere en el aula de Educación Primaria. Se persigue, por tanto, mostrar como el Arte del Títere aplicado a la enseñanza puede facilitar, estimular y reforzar no sólo el desarrollo sensorial, intelectual y comunicativo del alumnado como muestran diversas investigaciones, sino también favorecer el propio proceso de enseñanza-aprendizaje a través de su función como objeto mediador. Partiendo de las teorías y experiencias prácticas surgidas en las últimas décadas, se pretende profundizar en las potencialidades que la aplicación de este lenguaje artístico pudiera aportar al ámbito educativo. El objetivo es conseguir que el títere alcance en el aula todo su potencial educativo y artístico. En cuanto al método de investigación, este responde a un enfoque cualitativo a partir de un estudio de casos. El trabajo de campo se realizó en el Liceo italiano de Madrid, con dos grupos de niños y niñas de 7-8 años, trabajando junto a la maestra en la asignatura de italiano. Durante el trabajo de campo, a través del uso de técnicas como el diario y el cuaderno de campo, se recogieron las experiencias y los datos necesarios para fundamentar y diseñar una metodología didáctica que utilice el títere como objeto mediador en Educación Primaria. A través de las actividades llevadas a cabo con el títere como objeto mediador se han realizado importantes observaciones en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las conclusiones extraídas hasta el momento revelan que el uso del títere como herramienta educativa favorece la comunicación y la escucha entre el alumnado y a su vez entre este y la docente, reforzando además la expresión oral en la segunda lengua (italiano).

Palabras clave: Títeres, educación primaria, enseñanza-aprendizaje, objeto mediador, dramatización en el aula

Abstract

The research focuses on the study of the pedagogical and psychological potential of the creation and manipulation of puppets in the primary school classroom. The aim is to show how Puppetry applied to teaching can facilitate, stimulate, and reinforce not only the sensorial, intellectual, and communicative development of students, but also support the process of teaching-learning, through its role of mediatory function. In order to do so, the study is based on the theories and practical experiences that have arisen in the last decades, trying to deepen the possibilities that the device of this artistic technique could contribute to the educational field. The goal is that the puppet reaches its educational and artistic potential, thus being able to be integrated into the primary education curriculum. As for the research method, it responds to a qualitative approach,

based on a case study. The field work is based on participant observation and non-participant observation. To gain the data it will use different techniques, such as a field journal. The aim of obtaining the necessary data for the design of teaching methodology that conceives of the puppet as a mediatory function in primary school. Through the activities realized with the puppet as an intermediary object, important observations have been made regarding the teaching-learning process. The conclusions drawn so far reveal that the use of the puppet as an educational tool supports communication and listening among the students and at the same time between the students and the teacher. In addition, the oral expression in the second language (Italian) has been enhanced, showing the puppet as a powerful educational tool.

Key words: *Puppetry, teaching-learning, primary school, mediatory function, classroom drama*

Presentación del tema

El Teatro de títeres resulta una forma de expresión ancestral. En lo que a literatura se refiere, el títere se ha configurado a menudo como portavoz del ser humano en la conquista de sus libertades, convirtiéndose en un símbolo en el que la humanidad se ha podido ver representada desde la historia del arte hasta las vanguardias y las nuevas propuestas actuales (Oltra 2013). Un arte, el del títere, capaz adentrarse en la universalidad a través de su poder para cruzar las fronteras espaciotemporales entre culturas y sociedades diferentes. En palabras de Castro (2016): “El arte de los títeres es un dispositivo cultural complejo utilizado a través de la historia popular de la humanidad para expresar, comunicar, deconstruir y reconstruir la realidad” (p. 3).

Todas las diferentes expresiones plásticas que ofrece este tipo de teatro representan y simbolizan al ser humano, pudiendo considerarse una "extensión" de este, o, en el caso de los títeres, incluso una prolongación. Son como nuestro espejo y nos permiten vernos en otra dimensión, una característica que los hace realmente poderosos. Además, presentan valores psicológicos, pedagógicos, teatrales y plásticos que han hecho considerarlo una valiosa herramienta en la educación. Tal como afirma Oltra (2013):

El títere es un género escénico milenario en el cual la escuela ha descubierto una herramienta educativa y terapéutica de primer orden. Se trata de un elemento presente en todas las culturas y épocas, un dispositivo que puede resultar un buen auxiliar en la enseñanza de cualquier materia del currículo (p. 277).

A pesar de las múltiples experiencias y reflexiones positivas que configuran el títere como una valiosa herramienta en educación, este arte suele ser considerado menor y a

menudo menospreciado: el muñeco viene considerado como un juego infantil o simplemente una diversión, y siempre relacionado con la niñez; sin embargo, a la hora de definir un títere o una marioneta encontramos muchas imprecisiones y banalizaciones acerca de este arte escénico. A grandes rasgos, consideramos el títere, a partir de su enorme capacidad simbólica y con su calidad de metáfora del ser humano, una herramienta poderosa y enriquecedora en la Educación Primaria. Tal como afirma Castro (2016):

“El títere contiene los lenguajes simbólicos de la cultura, de las vivencias, de las costumbres y, como relator de la humanidad, contiene lo más profundo y performativo del ser humano. El títere es portador del instinto, del deseo, de las pasiones, luchas, códigos y contradicciones universales humanas. Su dramatización es un vehículo de conocimiento, de apertura de conciencia, de expresión emotiva y afectiva por lo que constituye una herramienta de poder transformador.” (p. 3)

Consideramos, por tanto, que el títere puede estimular y reforzar no sólo el desarrollo sensorial, intelectual y comunicativo del alumnado, sino también favorecer el propio proceso de enseñanza-aprendizaje a través de su función como objeto mediador.

Las actividades que se realizan con los títeres no son puramente plásticas, ya que el trabajo con el títere abarca una amplia interdisciplinariedad con otras artes (escultura, pintura, música, movimiento, teatro, ...), entendemos el títere como un objeto plástico que, a través del movimiento y la voz cobra vida y significado, estableciendo una conexión profunda entre quien lo anima y quien lo mira.

En efecto, se trata de una forma expresión verbal, que se caracteriza según el ritmo, las pausas y silencios, las palabras y símbolos de quien lo manipula; y que logra construir una dimensión cercana a la magia, entre fantasía y realidad, deseo y posibilidad (Escobar, 2015).

Además, es conveniente considerar dos aspectos sobre la manipulación del títere: la relación entre la capacidad de animar un objeto y la imaginación, por un lado, y por el otro, la relación entre el objeto animado y el animador/a. El gran poder del teatro de títeres reside en el poder de conectarse con los y las demás, ya que este, como objeto mediador, proporciona una forma de conexión que es propia y universalmente humana (Ackerman, 2005).

Estado de la cuestión

A partir de la revisión bibliográfica acerca del Teatro de títeres a lo largo de las últimas décadas, hemos recopilado varias reflexiones teóricas y experiencias prácticas de muchos autores/as que lo configuran como un instrumento valioso para la educación en todos sus niveles. Sin embargo, como afirma Oltra (2014): “en muchos casos el trabajo práctico con títeres en el aula se ve obstaculizado por la falta de conocimientos técnicos del títere como objeto y de sus posibilidades por parte de los profesionales de la educación” (p. 35).

Los títeres pueden ser una herramienta muy provechosa en la educación, ya que proporcionan empoderamiento a la persona que los experimenta, capacitación a la cooperación y activación de los recursos personales necesarios para afrontar situaciones emocionales. De acuerdo con Rogozinski (2001), queremos rescatar el uso de los títeres en la escuela como simple técnica expresiva, lo que nos interesa es considerar el proceso de búsqueda y de exploración del lenguaje, los juegos de improvisaciones, el hallazgo de personajes o el planteo de situaciones (p. 18). A través del teatro de títeres proponemos al alumnado un instrumento que le ofrece otros canales de comunicación y representación, es decir le proporcionamos diferentes formas de expresarse, de conocerse y de conocer. De esta forma, vamos a favorecer lo que para Loris Malaguzzi (1995) era fundamental en la escuela: dejar que los y las niñas desarrollen sus 100 lenguajes, *el niño puede hablar cien idiomas, pero se le quitamos noventa nueve*.

¿Por qué llevar el arte del títere al aula de educación primaria?

La visión pedagógica que acompaña el proceso de esta investigación parte de la reflexión sobre el papel del arte en la educación y en el proceso de aprendizaje. La necesidad es comprender con profundidad el potencial que el Teatro de títeres puede aportar en la enseñanza-aprendizaje en Educación primaria.

A partir del pensamiento de John Dewey (2008), concebimos el uso del arte en la enseñanza como una manera de pensar acerca del mundo: el arte no se identifica en los objetos, en los textos, en las obras, sino en su experiencia. Mediante los lenguajes

artísticos, a través de la creación de una nueva experiencia les damos sentido a los objetos y a las cosas.

Asumiendo que la *fantasía indica la posibilidad de pensar lo que no existía antes*, tal como afirmó Bruno Munari (2017): “Fantasía: Tutto ciò che prima non c’era anche se irrealizzabile” (p. 9), nuestro propósito a la hora de introducir el títere en la aula es desarrollar sus potencialidades aplicadas en el contexto escolar. Como afirma Mariano Dolci, titiritero y experto en los centros de Reggio Emilia: no se trata de formar una escuela de pequeños titiriteros, ni siquiera de seleccionar a los/las que algún día podrían ser titiriteros/as, se trata de ver las capacidades de todos los niños y las niñas, incluyendo las y los discapacitados, las y los niños con trastornos (Dolci, 2009).

Preguntas/hipotesis de investigación

La investigación se propone el objetivo de demostrar como la aplicación del Arte del títere a la enseñanza-aprendizaje puede facilitar, estimular y reforzar no sólo el desarrollo sensorial, intelectual y comunicativo de los alumnos y las alumnas, sino también el aprendizaje significativo y más consciente de sus estados mentales y emocionales. Los trabajos e investigaciones realizadas ya han mostrado que el uso del títere resulta una práctica y una herramienta educativa poderosa, pero también pensamos en la necesidad de que quien lleve a cabo esta técnica debe ser realmente consciente de las múltiples posibilidades del títere en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En base a lo expuesto, nos preguntamos lo siguiente:

- ¿Cuáles son los elementos pedagógicos y artísticos necesarios para utilizar el títere como instrumento de enseñanza-aprendizaje en Educación Primaria?
- ¿Con qué premisas, en qué condiciones, con qué finalidades, y con qué enfoques podemos utilizarlo?
- ¿Cuál es el conocimiento del arte del títere y su uso que debería tener el profesorado de educación primaria?

Diseño de investigación

La investigación se desarrollará en cuatro fases:

En la primera fase, a partir de una revisión documental y bibliográfica sobre las aportaciones metodológicas y experienciales más significativas referidas al uso del títere en entornos escolares, realizamos un proyecto-taller para introducir el títere en el aula de Primaria.

En la segunda fase, se implementó una propuesta didáctica con los títeres en la misma aula con el mismo alumnado.

En la tercera, se valorará la propuesta didáctica realizada en el aula durante los dos años de trabajo de campo, para luego realizar el análisis e interpretación de datos recogidos.

En la última parte de nuestra investigación se tratará de ofrecer orientaciones pedagógicas y didácticas sobre el Arte del Títere para el profesorado de Educación Primaria.

Fase 1

El trabajo de campo se realizó con un grupo de niños y niñas de 7 años (2º E. Primaria) del Liceo italiano de Madrid.

Durante esta primera fase se propuso un laboratorio de construcción y animación de títeres a los dos grupos, junto a la maestra de la asignatura de italiano. Los objetivos generales consistían en:

- Potenciar la creatividad y la competencia teatral de la docente y del alumnado.
- Empezar a incorporar al títere como recurso alternativo a la hora de plantear un tema(didáctico) al alumnado.
- Introducir el títere para mejorar y favorecer la comunicación entre los niños y las niñas.
- Observar el uso del títere como nexo para manifestar sentimientos y emociones, desde otra óptica del docente, utilizando al muñeco como “objeto intermediario”.
- Adquirir nociones básicas del trabajo de retablo en el aula para poderlo utilizar en el año escolar siguiente.

La intervención duró 14 clases consecutivas de 120 minutos cada una, de enero 2017 a mayo 2017.

Fase 2

El trabajo que realizamos con los mismos alumnos/as en el año siguiente, se basó en la introducción del títere en las clases de lengua italiana, creación de historias según los objetivos didácticos planteados por el programa escolar y la realización de una obra para teatro de títeres. Los objetivos generales consistían en:

- Incorporar al títere como recurso alternativo a la hora de plantear un tema (didáctico) al alumnado.
- Utilizar las nociones básicas del trabajo de retablo adquiridas en la Fase 1 para crear y realizar una obra de títeres.
- Reconocer la significación de los relatos improvisados detrás del teatrino y elaborar relatos escritos a partir de las improvisaciones y del cuento de la historia de “Le avventure di Pinocchio”.
- Desarrollar destrezas y conocimientos relacionados con la construcción de la obra (expresión clara y comunicación de contenidos, hablar en voz alta, saber escribir un texto, coordinación de movimientos en el espacio y con los y las compañeras, respetar el turno de palabra, escucha del otro, colaboración y cooperación).

Metodología

La investigación se basa en la Teoría Fundamentada, que, según la definición de Strauss & Corbin (2002), se trata de “una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación” (p. 21). Por lo tanto, dado el contexto y el tema de nuestra investigación, consideramos apropiado utilizar una metodología que responda a un enfoque cualitativo y se base en un estudio de casos. Según Stake (citado en Cuadrado, 2013), el estudio de casos es una estrategia de indagación que “busca el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular” (p. 196). Nuestro interés se centra en la mejora del enseñanza-aprendizaje en el aula de Educación Primaria a través del uso del arte del títere, por lo tanto, elegimos, como casos de interés, dos grupos de alumnos y alumnas de Primaria, del Liceo italiano de Madrid.

Eisner (citado en Cuadrado Fernández, 2013) afirma que el estudio de casos “utiliza el principio de la “transferencia” entendida como un proceso que sirve para reconocer la similitud entre una situación y la siguiente, por medio del cual el investigador no determina la generalizabilidad” (p. 197). Por lo tanto, es el lector quien trae las conclusiones o interpretaciones del caso y decide si son transferibles a su propio contexto.

Las técnicas de recogida de datos durante el trabajo de campo se basaron en la observación participante y no participante, registrando minuciosamente en el cuaderno de campo los acontecimientos en el aula a lo largo del desarrollo de las dos primeras fases. De manera específica se han utilizado el registro anecdótico, grabaciones audios y videos. Además, se han tomado notas en el diario de campo no solo de forma narrativa-descriptiva, sino también anotaciones no sistemáticas, ideas, reflexiones personales y anécdotas.

Durante el trabajo de campo se han realizado entrevistas de tipo formal e informal al alumnado y a la maestra, pudiendo conseguir informaciones y situaciones que difícilmente hubiera podido registrar basándome solo en mis observaciones.

Además, con el fin de buscar precisión y explicaciones alternativas, tal como explica Stake (1999), “necesitamos estrategias que no dependan de la simple intuición y de las buenas intuiciones de “Hacerlo bien” (p. 94). Para obtener interpretaciones lo más acertadas posibles garantizando la credibilidad del estudio, se utilizará la “triangulación” como estrategia de validación de los datos recogidos. A través de otras entrevistas a expertos/as en el campo de títere y educación grupo focales, se obtendrán otros datos necesarios para evitar interpretaciones superficiales e ir hallando múltiples y variados significados.

Finalmente, nuestro propósito es presentar un estudio de casos en el que se haya trabajado con títeres, para proporcionar un marco de referencia para aplicar este arte en el aula de Educación Primaria.

Resultados alcanzados hasta el momento.

A través de las actividades realizadas con el títere como elemento mediador se han realizado importantes observaciones en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Entre estas observaciones cabe destacar las posibilidades que ha mostrado el títere como objeto segurizante ante las diferentes conductas de retraimiento, introversión e inhibición presentes en el aula y que a menudo tienden a limitar, e incluso paralizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En relación con esta cuestión, evidenciamos el ejemplo de una niña, F., a la que le cuesta mucho hablar con los demás, como detrás del retablo animó su personaje hablando en voz alta y firme.

En cuanto a la valoración de la propuesta didáctica realizada en el aula, a partir de la triangulación con entrevistas al alumnado y a la profesora, se considera el uso del títere en el aula como un instrumento educativo valioso para favorecer la expresión y comunicación entre el alumnado, así como también entre el alumnado y la docente. En particular, la construcción y la animación del títere, el diseño y la creación de una obra de teatro han demostrado favorecer:

- la motivación del alumnado hacia la participación a las actividades propuestas;
- la colaboración entre la profesora y la investigadora;
- el aprendizaje a través de una metodología basada en el enfoque artístico para la enseñanza;
- la realización de actividades que implican relaciones inclusivas y de solidaridad entre compañeros y compañeras;
- la realización de actividades de aprendizaje cooperativo en pequeños grupos heterogéneos y discusiones en el grupo clase;

A partir de las respuestas de los 43 cuestionarios dirigidos a las familias (ver Anexo 1), los resultados alcanzados (ver Anexos 2 y 3) muestran que, por un lado, la introducción de los títeres tiende a favorecer la expresión y la comunicación y la escucha en el alumnado, y por el otro, a influir positivamente en el aprendizaje.

Este primer panorama obtenido de las primeras dos fases nos abre interrogantes y también nos proporciona elementos distintivos y específicos para construir las categorías. La próxima fase, de hecho, se centrará en el análisis de los datos recogidos en las dos primeras, triangulándolo con entrevistas y grupos focales con expertos en el ámbito artístico y/o educativo.

Conclusiones y perspectivas de continuidad de la investigación.

En la tercera fase de nuestro estudio, llevaremos a cabo el análisis de datos y triangulación, realizando entrevistas a Mariano Dolci, referente principal en este ámbito; a expertos/as en la aplicación del títere en la educación, profesores/as en Argentina, al profesorado en el Liceo italiano de Madrid, a artistas, padres, niños y niñas, a través de un grupo focal. En la última parte de nuestra investigación trataremos de ofrecer orientaciones pedagógicas y didácticas sobre el Arte del Títere para el profesorado de Educación Primaria.

Nuestro objetivo es desarrollar una experiencia con títeres en el aula de Primaria que pueda convertirse en una referencia aplicable en el contexto escolar. Así mismo, pretendemos contribuir a entender el Arte del títere como una herramienta valiosa en el ámbito de Educación Primaria.

Referencias.

- Ackerman T. (2005). "The puppet as a metaphor". En Bernier, M., & O'Hare, J. (Eds.). *Puppetry in education and therapy: Unlocking doors to the mind and heart*. (pp. 5-11) Bloomington (USA): AuthorHouse.
- Castro Pinzón, R. (2016). El arte de los títeres y sus aportaciones a la salud y la paz en contextos de conflicto armado y posconflicto (Trabajo Final de Master). Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, España.
- Cuadrado, F. A. (2013). Pensar y actuar metodológicamente: Una experiencia de investigación. *Arteterapia: Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*. 8 (2013), 191-210. DOI: 10.5209/rev_ARTE.2013.v8.44445
- Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia*. Recuperado de <http://archivos.liccom.edu.uy/Figuras/Dewey,%20John%20%20El%20arte%20como%20experiencia.pdf>.
- Dolci M. (2009). *Dialogo sul trasferimento del burattino in educazione* - a cura di Vito Minoia. Urbino: Edizioni Nuove Catarsi

Escobar, E. C. M. (2016). El títere como herramienta de trabajo en arteterapia. *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, 10 (2015), 301-317.

DOI: https://doi.org/10.5209/rev_ARTE.2015.v10.51698

Latshaw, George. *The Complete Book of Puppetry*. New York: Dover Publications, 1978

Malaguzzi, L. (1995). *La storia, le idee, la cultura. I cento linguaggi dei bambini. L'approccio di Reggio Emilia all'educazione dell'infanzia*. Bergamo, Italia: Edizioni Junior.

Munari, B. (2017). *Fantasia*. Bari, Italia: Laterza

Oltra Albiach, M. À. (2013). Los títeres: una herramienta para la escuela del siglo XXI. *Revista Española de Pedagogía*, (255), 277-291.

Oltra Albiach, M. A. (2014). El títere como objeto educativo: propuestas de definición y tipologías. *Espacios en Blanco. Revista de Educación*, (24), 35-58.

Rogozinski, V. (2001). *Títeres en la escuela: expresión, juego y comunicación*. Buenos Aires, Argentina: Noveduc libros.